École Départementale des Arts et du Patrimoine

Lecture d'œuvre

mode d'emploi

Nous vous proposons ici une démarche parmi d'autres qui peuvent être appliquée lors d'une étude d'œuvre.

Notice de l'œuvre

Cette notice est obligatoire dans une étude. C'est en quelque sorte la carte d'identité de l'œuvre. Ainsi, il est important de la renseigner sur :

- L'AUTEUR
- LE TITRE DE L'ŒUVRE
- LA DATE de réalisation
- LA TECHNIQUE
- LES DIMENSIONS
-LE LIEU DE CONSERVATION

Contexte artistique et historique

Si L'œuvre présente un intérêt historique et/ou artistique, il est intéressant de la replacer dans le contexte de l'époque. En effet, ces évènements ont pu amener un questionnement de l'artiste et donc avoir une incidence sur la réalisation de l'œuvre.

- Noter les évènements historiques.
- Noter les évènements qui sont propres à la vie de l'artiste comme des rencontres, des voyages…
- Noter les évènements artistiques majeurs de l'Histoire de l'Art se rattachant à la date de réalisation : exposition qui a fait scandale, écrit d'un critique d'art…
- Noter si l'œuvre appartient à un courant artistique.

Analyse de l'image

L'analyse de l'image correspond à une description de l'image. Nous vous conseillons de partir d'une description très générale et peu à peu de faire remarquer les détails.

La composition

- Où se déroule la scène ? Est-ce un espace clos ou espace non clos ?
- Y a t-il plusieurs registres ou plans ? combien de plans distingue-t-on ? Que voit-on dans chaque plan ?
- La composition est-elle pyramidale ?
- Etudes des verticales, des horizontales, des obliques.

Les couleurs et la lumière

- Quelle est la couleur dominante ?
- Y a t-il des touches de couleurs qui orientent le regard ? où sont elles ?
- Les tons sont-ils clairs, chauds, lumineux, froids, éteints… ?
- La couleur est-elle un élément de construction de l'espace ?
- D'où vient la lumière ? D'une source visible, de l'intérieur, de l'extérieur…
- La lumière guide-t-elle le regard du spectateur vers un élément important du tableau ?

La touche ou la facture

La touche permet de définir le courant auquel se rattache l'œuvre ou si il ya une influence.
-Est-elle lisse, fluide, ou au contraire épaisse, rugueuse, faite d'empâtements, apposée en aplat, ou par petits points…
-Arrive-ton à distinguer le geste de l'artiste ?

Interprétation

L'interprétation d'une œuvre peut-être propre à chacun. Il est intéressant de noter à la fois les ressentis de l'artiste ou de la critique de l'époque mais également de laisser une part à nos propres émotions.

La thématique

Quel est le thème de l'œuvre? dénonce-t-il quelque chose ? Est-ce un témoignage?

L'inspiration

L'artiste s'est-il inspiré d'un ouvrage littéraire, d'une pièce de théâtre, d'un passage de la Bible, d'une histoire ancienne, d'un événement d'actualité, de ses propres souvenirs (souvenirs d'enfance, voyages…).

La critique

Quelle a été la réaction des critiques à la sortie de l'œuvre ? un succès ou un échec ?
L'œuvre peut avoir fait scandale à l'époque mais reste aujourd'hui une des grandes peintures qui marque l'évolution de l'histoire de l'art…
Le tableau est-il une œuvre phare d'un courant, lequel et pourquoi ?

Notre ressenti